

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18620081153516

UDC_____

西方文人画的范式

邓晃煌

指导教师

洪惠镇
教授

厦门大学

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

“西方‘文人画’”的范式

——论雨果绘画的“文人画”特征和“文人画”精神的普世价值

The Pattern of Western “Literati Painting”

-----On Features of Hugo’s “Literati Painting” and Universal Value
of “Literati Painting” Spirit

邓 晃 煌

指导教师姓名: 洪惠镇 教授

专 业 名 称: 美 术 学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 6 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

“文人画”是具有现实性、普世性、益于生命的不朽的可以与时俱进的中国优秀文化代表，笔者在一个偶然的的机会，发现雨果的很大一部分绘画也具有中国“文人画”精神特征，经过比较研究，证实他的确是最早借鉴中国“文人画”艺术观念和创作方法的西方现代艺术先驱，可以将其绘画命名为“西方‘文人画’”。本文即是展示这项研究，其中着重探讨雨果与中国文化、雨果绘画与中国“文人画”的关系，从他的“文人”身份、“中西对等”的文明史观、倾向于东方“幻想”的美学理想，到绘画创作动机、目的、过程、审美趣味和深层的精神内质，以及所取得的功能效果等方面，论证其绘画的“文人画”特征。笔者以一个全新的角度观照“文人画”，提出中国“文人画”和“文人画”精神具有世界性的观点，其超越功利、益于生命、和合共生的特质与精神内涵，极具现实意义和普世价值，应被视为崛起后的中国，向世界贡献具有影响力的优秀传统文化的重要内容，亟待世人重视、研究和利用。雨果的绘画实践，就是西方人利用“文人画”精神而受益的成功范式，意义十分重大，有助于在当代经济全球化而文化还以西方为中心的语境下，重树民族文化自信心，提高国家软实力，为向外传播传统文化扫清认知与思想障碍。

关键词：雨果绘画；“文人画”精神；世界传播

ABSTRACT

“literati painting” is featured by reality and universality; it benefits life and also keeps up to date as the representative of Chinese outstanding culture. On one occasion, the author discovered that most of Hugo’s drawings also reflect the spirit of Chinese “literati painting”. After comparison and research, he was confirmed to be the western modern art pioneer who borrowed idea from creation notion and way of Chinese “literati painting”, so his paintings were named as “western ‘literati painting’”. This article is to show this research which focus on discussing the relationship between Hugo and Chinese culture, and between the Hugo’s drawing and Chinese “literati painting”. It proofs the “literati painting” feature of Hugo’s paintings from his “scholar” status, his viewpoint that “China equals the West” and favor for the esthetics ideal of the East “fantasy” to the creative motion of drawing, the goal, the process, the aesthetic taste and in-depth spirit, as well as the obtained functional effect and so on. The writer considers literati painting from a fresh look and makes his point that the literati painting and its spirit are all international. It is realistic and universal because it surpasses fame and wealth, benefits life and conveys harmony, which should be taken as an important part in excellent traditional culture contributed by China to the world. It needs to be valued, studied and used. The practice of Hugo is a good example that the western painters benefit from “literati painting” spirit, which is significant and helps us to rebuild the confidence of national culture, improve national soft power and clear the obstacle of cognition and thinking in spreading traditional culture towards other countries under the economic globalization with western language as the center.

Key words: Hugo’s paintings, “literati painting” spirit, transmission in the world

目 录

引 言	1
第一章 雨果与中国文化的渊源	3
第一节 19 世纪以前（前雨果时代）的“东学西渐”与雨果	3
第二节 雨果对中国艺术的理解和热爱	4
一、 中西对等的文明（艺术）史观	4
二、 征讨“焚毁圆明园”的刽子手（东方文明的卫士）	5
三、 绘吟唱心中的“龙”和“花瓶（中国）”	6
第三节 中国艺术品鉴藏者，中国绘画的创造性模仿者	7
一、 遗余力购买、收藏来自圆明园的“文物”	7
二、 国绘画的创造性模仿者	7
第四节 “浪漫主义”文学运动的旗手与“浪漫”气质的东方文化	10
第二章 雨果绘画艺术的“文人画”特征	12
第一节 创作动机、目的——非关功利一超直入	18
一、 绘画是诗、文之余的自娱	18
二、 赏玩、馈赠是绘画的主要目的	18
第二节 创作方式、过程——天人合一益于生命	20
一、 目识心记、不为物役	20
二、 寄兴挥写、涤荡身心	22
三、 神与机会，物我两忘	23
第三节 创作理念、审美趣味——和合共生妙化大千	24
一、 水墨至上、简约自然	24
二、 笔从心出、以求意胜	25
三、 诗画合璧、妙化大千	26
第三章 研究雨果具有“文人画”特征绘画的意义	29
第一节 雨果是改写中西绘画交流史的“西方‘文人画’”的开创者	29
第二节 雨果绘画体现的“文人画”精神	31
一、 超越功利（完善人格、以艺臻道）	31

二、益于生命（体用不二，以“乐”至“寿”）	33
三、和合共生（妙合而凝，化生不已）	36
第三节 雨果的绘画实践证明“文人画”和“文人画”精神具有世界性和向世界传播的价值	37
参考文献：	40
致谢语	41

厦门大学博硕士论文摘要库

Content

Introduction	1
Chapter I Hugo and Origin of Chinese Culture.....	3
Section 1 Oriental learning before the 19th century and Hugo (early Hugtimes)	3
Section 2 Hugo's understanding and love to Chinese art.....	4
I Conception of history on Chinese and western civilization (art)	4
II Denunciation to the executioner who burned Yuanmingyuan	5
III Praise the “dragon” and “vase (China)” in heart	6
Section 3 Appraiser and collector of Chinese art, and creative imitator o Chinese painting.....	7
I Buy and collect “cultural relics” from Yuanmingyuan	7
II Creative imitator of Chinese painting	7
Section 4 Guide of “Romanticism” Literary Moment and romantic and temperamental oriental culture	10
Chapter II “Literati Painting” Characteristics of Hugo	12
Section 1 Motivation and purpose of creation---super without material gains	18
I Painting is amateur besides poetry and prose	18
II Enjoyment and presentation is the main purpose of painting	18
Section 2 Creation Method and process---Unity of heaven and man to benefit life	20
I Create without being driven by material.....	20
II Create with joy to cleanse the heart.....	22
III God and opportunity, and work untiringly	23
Section 3 Creation concept and aesthetic taste---harmonious and wonderful	24
I Ink comes first, simple and natural.....	24

II Writing symbolize heart to win in the meaning.....	25
III Combination of poetry and painting, beautify the world.....	26
Chapter III Meaning of Studying Hugo’s Painting with “Literati Painting” Characteristics.....	29
Section 1 Hugo is the pioneer of “western ‘Literati Painting’” who changed exchange history of Chinese and western painting.....	29
Section 2 “Literati Painting” spirit reflected in Hugo’s painting	31
I Beyond material gains (perfect personality, morality from art)	31
II Benefit life (unity between body and function, happiness brings longevity).....	33
III Symbiotic harmony (excellent combination and condensing, endless metaplasia)	36
Section 3 Hugo’s painting practice has proved that “Literati Painting” and its spirit have the value of universe and spreading towards the world	37
References	40
Acknowledgement	41

引言

“文人画”这个概念，常常被加上一个定语，又称“中国文人画”，并被认为是属于中国农业社会所特有的已经过时的艺术。因此，当人们第一次看到我的这个题目时，先入为主的观念就是，像我这样的青年研究者有哗众取宠、言过其实的嫌疑。笔者以为，评判一个艺术门类是否过时，有三个条件：现实性、普世性、益于生命。传统的“文人画”研究，大多集中在关注其形成和特色上，对其本身具有的精神鲜有涉及。“文人画”超越功利、益于生命、和合共生的精神本质，就决定了它现实的、普世的、益于人类生命的意义，因此是不朽的，可以与时俱进的中国优秀文化的代表。中国“文人画”非但没有过时，而且还具有重要的普世价值和现实意义，值得向世界推广，使世人受益，成为“世界‘文人画’”。当然，要传播一种“又特又好”的文化（确切地说是这种文化的精神性因素，详见下文），没有在另一种特质文化，特别是西方文化中找到一个忠实爱好而实践受益的成功范例，就会使这项工作变得十分艰难，甚至成为妄自尊大的白日做梦。

一个偶然的机，翻阅一本由人民文学出版社（2002—3）出版，程曾厚先生选编的《雨果绘画》，我像发现新大陆一样兴奋，这分明是一个泼墨挥写、刚柔并济、阴阳相生、水墨淋漓，“一片混沌”的黑白幻境，具有中国“文人画”的精神特征。放下此书我就有了这样感性又理性的判断：作为具有世界影响的诗人和作家的维克多·雨果（1802-1885），同时也是一位杰出的画家，他的画应该就是“文人画”，确切地说是“西方‘文人画’”。同时也平添了许多的疑惑：雨果和中国文化到底有什么关系？雨果绘画和中国“文人画”确有联系吗？雨果在世界艺术史的地位又将如何？由此引发了我进一步研究和走进雨果绘画世界的兴趣。

据不完全统计，雨果留下了将近 3500 幅绘画作品（一说是近 4000 幅）[1]，这其中包括水墨画、版画、烙画、折叠画、剪贴画、粘贴画、插图、临摹作品等等。这些绘画，不是简单的作为其文学创作的插图和附属品，更不仅仅是某些评论家认为的创作草稿，而是在他在“写两节诗中间，得以轻松一下”[2]的生命记录，

是一个“灵感飞扬、理想驰骋、兴趣洋溢”的独立和完整的图像世界。他“用上了铅笔，木炭，乌贼墨，木炭笔，碳黑，以及各种各样稀奇古怪的混合物”[2]，大体上表现出“眼中”，尤其是“心中景象”的绘画[2]，和19世纪画坛任何画家的绘画形象都相去甚远。雨果没有接受过正规美术教育，没有师承，不以画家自居，更无意依附任何画派，是位非主流业余画家。他任凭自己的想象力自由驰骋，无拘无束，在“墨戏”中充分发挥了强大的创造力，我们无法将他的作品定义在19世纪从新古典主义到浪漫主义，从现实主义到印象派和象征派的任何一派，甚至将他的水墨画作品放在西方现代美术史来考察，也很难将他和谁或是哪个流派对应起来。然而他的绘画创作方式、思维理念、审美趣味，却恰恰与中国传统“文人画”契合。可以这么说，**雨果绘画是具有中国“文人画”性质的**。本文将着重探讨雨果与中国文化、雨果绘画与中国“文人画”的关系，揭示雨果绘画的“文人画”特征，判定他是最早借鉴中国“文人画”艺术观念和创作方法的西方现代艺术先驱，可将其绘画命名为“西方文人画”。同时，通过对雨果绘画个案的研究，提出**中国“文人画”和“文人画”精神具有世界性**，并可将他作为可资借鉴的**成功范例**向世界传播的观点。同时，以全新角度提出**“文人画”超越功利、益于生命、和合共生的特质和精神内涵极具普世价值和现实意义**，应该被视为崛起后的中国，向世界贡献具有影响力的优秀传统文化的重要内容，亟待世人进一步重视、研究和利用。

第一章 雨果与中国文化的渊源

对于雨果绘画和“文人画”关系的研究，我们不能简单地从表象上去考察，然后做一些不负责任的主观臆断。要把这个问题放在雨果和中国艺术、中国文化的关系；前雨果时代中国对西方，特别是对法国的影响；雨果的“浪漫主义”美学理想和以“浪漫”气质为特点的东方文化的深层联系，来历史地、辩证地考察，分析与研究。

第一节 19 世纪以前（前雨果时代）的“东学西渐”与雨果

欧洲与中国的关系有一个很长历史过程，大致走过了从向往（崇拜）、探求（兼传道）、争论（礼仪之争）、学习、批判、征服到近现代的不屑一顾等几个阶段。“13 世纪到 16 世纪中国的重要发明，以蒙古人与阿拉伯人为媒介，其所传播之中国文明，实予欧洲文艺复兴之物质基础创造了条件（而且为精神发展创造了必要的前提，从而促进资本主义的发生和发展）；而 16 世纪以来耶稣会士来华传教，其所传播之中国文化，则实予 17、18 世纪欧洲启蒙（蒙）运动创造了思想革命的有力条件。”[4] 启蒙运动大师及百科全书派，通过耶稣会士，了解中国的“仁政”，主张以中国为榜样，改造欧洲旧制度下的政府、教会和社会，伏尔泰、狄德罗、莱布尼茨、揆内等人就是这其中最有力的推动力量。在 17 世纪后期到 18 世纪中期，约一个世纪里，整个欧洲，尤其是法国文化领域，扎扎实实刮过一阵“中国风”。在 18 世纪欧洲人的著作中，“无论是游记还是报刊文章，是由哲学家还是由经济学家写成的论著，（我们）都会特别惊奇地看到非常频繁地出现中国的名字，发现有关赞赏的中国的大量资料”。“中国热的高峰发生在 1745 和 1755 年间，当蓬皮杜夫人为此定下基调、并在身边囤积中国古玩作消遣时，这正是东印度公司获得巨大利润的时代，也是布歇绘制他的中国仕女像的时代”[5]。17-18 世纪中国时尚风靡欧陆，在绘画领域形成了兼具东西风格的“洛可可”艺术，不只在艺术领域，哲学、政治、文学，影响甚至无处不在。

尽管在雨果的时代这股“东学西渐”之风已经渐弱，甚至从 18 世纪末开始，

新兴资产阶级已经萌生了征服中国的思潮，但中国文明对“有人类良知”的“文人”雨果的影响仍然存续，他热衷于收藏来自遥远东方的器物就是这种基因的连续。正如马克思所说“人们自己创造自己的历史……并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到、既定的、从过去承继下来的条件下创造”。不过，这里应当指出的是对于中国艺术，“洛可可”是“师迹”，而不是“师心”。他们所模仿的中国绘画，大多取材于当时大量流入欧洲的清宫或民间的器物。清代是中国陶瓷生产的巅峰时期，这一时期的器物以工艺精湛、品种繁多、釉彩艳丽而闻名于世，其釉下彩、釉上彩和颜色釉是明清时期制瓷业的三大主流产品，就连当时的青花也以色泽明艳、造型别致、绘制精工、纹饰繁缛、层次分明而著称。单工艺精湛这一点就足以让世人叹为观止，但就艺术精神方面来考察，中国造型艺术的最高成就不是这些器物，应该是“文人画”，而最具“浪漫”色彩的当属明清“文人画”。“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下”，如果说“洛可可”是真正借鉴了中国，那也只能说那时的西方还没有掌握甚至不理解中国文化最核心的价值，只是在表面形式的“意临”。而雨果，天才的雨果，才真正进入了核心，找到了本质。这个核心就是“写意”。（详见下文）

第二节 雨果对中国艺术的理解和热爱

一、 中西对等的文明（艺术）史观

雨果于 1863 年为二儿子弗朗索瓦·雨果翻译的莎士比亚全集，写了一篇长序《莎士比亚论》，这是一篇重要的文学创作理论文章，总结了雨果 30 余年对文艺的思考，文中说：

“由此产生了两首诗篇。此地是‘太阳神’，那儿是‘龙’。从这个开始分道扬镳的双重暗影里诞生艺术中的两个世界。这两个世界属于最高趣味，标志出这最高趣味的两级。这最高趣味的一端有希腊，另一端有中国。”[3]

雨果站在“世界公民”的角度，在 150 年前就有客观正确的非欧洲中心的人类文明史观，这是十分难能可贵的。

雨果对世界艺术有广泛而深入的思考，在他的艺术史观里，最高的趣味有两极，即以“太阳神”为代表的希腊艺术和以“龙”为象征的中国艺术。他这种中西平等而并立的观点，在就英法联军焚毁圆明园一事《至巴特勒上尉的信》中也

有类似的阐述，认为世界艺术的两个来源：“一是理想，理想产生欧洲艺术；一是幻想，幻想产生东方艺术” [3]。因此，也使这篇具有讨伐檄文性质的政论文，兼具美学和艺术史学价值。

二、征讨“焚毁圆明园”的刽子手（东方文明的卫士）

深谙世界文明价值的雨果，热爱中国人民创造的极具东方情调的艺术奇迹，认为圆明园在人类文明史上有无与伦比的文化和艺术价值，称赞它“在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此” [3]。

当 1860 年 10 月英法联军火烧圆明园，疯狂掠夺大量文物珍品，整个欧洲都对此征服感到荣耀时，唯在英吉利海峡根西岛上的法国政治流亡者雨果站出来对圆明园的被毁，进行了义正辞严的抗议。在 1861 年 11 月 25 日，对自以为远征中国是“体面的、出色的”的巴特勒上尉的回信中（此信一说是雨果晚年用书信体创作的一篇收入《言行录》中的文章，时间和收信人都是伪托的，这也足见他对这件事的重视，他的“中国情结”促使他要在这件事上留下自己的声音 [3]），雨果痛心疾首，揭发并谴责英法联军的野蛮行径，称“有一天，两个强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫，另一个强盗放火，……将受到历史制裁的这两个强盗，一个叫法兰西，另一个叫英吉利”。在信的结尾他还要求“吞下了这次胜利的一半赃物”的法兰西帝国，“有朝一日，解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国” [3]。

对于英法联军劫掠、焚毁圆明园一事，作为法兰西的优秀儿子、有人类良心和正义感的中国艺术欣赏者雨果一直无法释怀。在圆明园被毁十年后的 1870 年，第二帝国就统治地位举行全民公决，国人向正在流亡的雨果征求意见，他于 4 月 27 日写下的《全民公决》声明中，表示反对，历数拿破仑三世统治下的第二帝国犯下的罪行，其中就有“欧洲这个文物破坏者”“焚毁圆明园”的“野蛮行径”的内容 [3]。这种对于中国的情感一直延续到他的晚年甚至生命的尽头。在诗集《祖父乐》中有一篇中国题材的诗篇《跌碎的花瓶》，这也是雨果写过的两篇有关中国体裁的诗中，生前唯一发表的一首，开篇就是“老天哪，整个中国在地上跌得粉碎”。在雨果心中，“花瓶”就代表“中国”，“此时此刻，欧洲正在砸碎中国。这个

可怜的大花瓶，早已满身裂痕”[3]。这让我们想起圆明园被毁时雨果的悲叹与愤怒，从中感受到他对中国文化的真挚情感与热爱。

三、绘吟唱心中的“龙”和“花瓶（中国）”

作为法国“浪漫主义”文学的旗手，雨果身上浪漫主义气质也与以“幻想”为原则的东方情趣不谋而和，虽然他未到过中国，然而对中国文化十分推崇并由衷感佩。例如他描绘过有关龙的图案（图1），大抵出自他的想象，也可能是对有龙的中国图案或雕刻的临摹，可谓传神。他还以同样的手法画过另一种中国“幻想”性吉祥动物麒麟（图2），表明他对中国文化艺术的高度兴趣。

图 1

图 2

雨果有一首收入《全琴集》的有关中国题材的诗歌《中国花瓶—赠中国小姑娘易杭彩》：你 / 来自茶国的小妹 / 你做的梦又奇又美 / 天上有座大城崔嵬 / 中国是天城的城郊 / 姑娘 / 我们巴黎昏暗 / 你在寻找 / 天真浪漫 / 找金碧辉煌的花园 / 以及孔雀开屏奇妙 / 你笑看我们的天顶 / 有小矮人高高兴兴 / 对你的瓷白色眼睛 / 把纯洁的兰花描绘[6]。此诗中的“小姑娘易杭彩”已无从考证，但诗歌的创作时间似乎很值得玩味：1851年12月1日——1851年12月2日的前夜（1851年12月2日凌晨，拿破仑第三发动流血政变，雨果被迫于12月11日流亡国外，直到1870年9月5日雨果才结束了长达19年的流亡生涯，回到法国）。我们仿佛看到一个即将“完全破产、只剩荣誉的人，一个被剥削干净、只剩下良心的人，

一个彻底独立、身边只有公道的人，一个人人摇头、只与真理为伍的人，一个被投入黑夜、只剩下太阳” [1] 的雨果在努力认真地寻觅，在“天城的郊区”有一个理想的中国，那里有“天真浪漫”、“金碧辉煌”、“纯洁的兰花”和“孔雀开屏”。

第三节 中国艺术品鉴藏者，中国绘画的创造性模仿者

一、遗余力购买、收藏来自圆明园的“文物”

雨果对中国文化的理解和热爱，对中华文明的向往，使他成为中国艺术品的鉴赏和收藏者。这种爱好，在圆明园遭劫后，也就是他流亡英国期间，到达了高峰。他是在不遗余力地收集、保护圆明园的“文物”或是为这次“野蛮行径”保存证据。

现今，在法国巴黎的雨果故居中，有一间用中国瓷器、书画及漆木家具等中国艺术品装置而成的“中国客厅”。这些耗费了无数金钱、时间和精力，才能搜集来的满满一厅的中国艺术品（图 3），是在雨果流亡英国期间为其情人朱丽叶·德鲁埃设计的“高城仙境”客厅的摆设。从客厅取名，也可以窥见他对中国的神往——那是仙境般的国度。

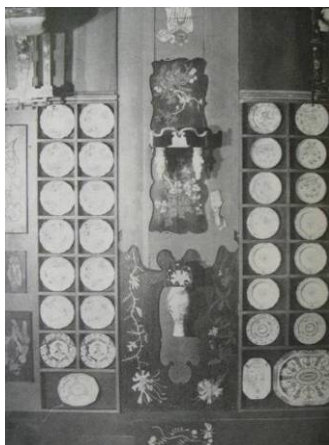

图 3 雨果故居“中国厅”一角

二、国绘画的创造性模仿者

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库